

Musica per Danza o Danza per la musica?

Lezione 28 gennaio 2024

Dalla Suite al Ciclo Sinfonico

La SUITE

Giandomenico Tiepolo - Il minuetto, XVIII secolo

SUITE

In francese = successione
(corrispettivo italiano di partita)

Danze: **Cinquecento**
accostamento di due DANZE

in **contrasto** per tempo (lento e veloce) e carattere
No improvvisazione, no carattere libero

Seicento

Affermazione della tonalità
accostamento da quattro a sei danze
in **contrasto** per andamento e metro, ma stessa tonalità

Musica strumentale e da intrattenimento

Genere strumentale cristallizzatosi nel XVII secolo

*DANZE: pavana, gagliarda, passamezzo, salterello,
piva, alemanna, giga, sarabanda, corrente*

SUITE BAROCCA

Codificata a metà del 1600 da J.J. Froberger
Perfezionata da J.F. Händel e J.S. Bach

QUATTRO DANZE:
allemanda, corrente, sarabanda e giga

ANTOLOGIA COREUTICA-MUSICALE delle principali nazioni europee:
Germania, Francia-Italia, Spagna e Inghilterra
Altre danze in apertura o in sostituzione / aggiunta

Perdita della destinazione coreutica,
diventano pure composizioni musicali

Allemanda

- * Origine tedesca (XVI secolo)
- * Andamento moderato, metro binario, inizio anacrusi
- * Carattere cerimoniale, in passeggiata

<https://www.youtube.com/watch?v=87ZR9XYIWMw&list=RD87ZR9XYIWMw&index=2>

Courante o Corrente

- * Origini oscure, DUE TIPOLOGIE con diversi influssi da entrambe le parti:
Corrente italiana - velocità e semplicità // Courante francese - andamento più lento e maestoso
- * Andamento vivace, metro ternario, inizio anacrusi

<https://www.youtube.com/watch?v=8laqWk7qcQo>

Sarabanda

- * Origine spagnola-saracena
- * Andamento lento e grave, metro ternario, inizio tetico
- * Presenza di abbellimenti musicali

https://www.youtube.com/watch?v=VF9v-6B_OOA

Giga

- * Origine scozzese (XV secolo) - *Stili differenti: Gigue francese e Giga Italiana*
- * *JIG = fidula, strumento ad arco - Geige = violino*
- * Andamento brillante e molto veloce, metro binario composto, inizio tetico

https://www.youtube.com/watch?v=y_ahC-g6l1U

Costume nel 1700: ballare il minuetto, J. Minot

Tradizione del **DOUBLE** = riproposizione di una danza o aggiunta di altre tipologia

Minuetto

Francia - *Branle à mener*, *menu* = passi corti

Danza aristocratica, da una sola coppia

Inserito nelle suite,
e nelle sonate / sinfonie classiche

Andamento moderato

Metro ternario, inizio tetico

**Da una simmetria binaria
ad una forma ternaria**

contrasto tematico e sonoro tra le sezioni

Forma Musicale nel Barocco - Minuetto

https://www.youtube.com/watch?v=zGm8IqU9q1M&list=PLmIvXzulbRKvy4emqjDtUlul4_9osTAUY&index=8

Suite da Concerto

Composizioni destinate al puro ascolto

Per più strumenti o per strumento solista

Copiosa produzione di J.S. Bach

Danze tutte nella stessa tonalità

Forma monotematica bipartita:

unico tema, divisa in due parti entrambe ripetute

*Movimenti della Suite orchestrale n. 1
in do maggiore per orchestra, BWV 1066 di J.S. Bach*

Ouverture n. 1 in do maggiore

Musica: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

1. Ouverture
2. Courante
3. Gavotte I, II
4. Forlane
5. Menuett I, II
6. Bourrée I, II
7. Passepied I, II

Organico: 2 oboi, fagotto, 2 violini, viola, continuo

Composizione: 1718 circa

Edizione: Peters, Lipsia, 1853

Suite per Violoncello solo

Movimenti di danza

Assenza di manoscritti autografi dell'autore:

autonome decisioni interpretative - diverse esecuzioni e caratteri

Viola da gamba o violoncello moderno

Suite n. 6 per violoncello piccolo a cinque corde

Esecuzione virtuosistica

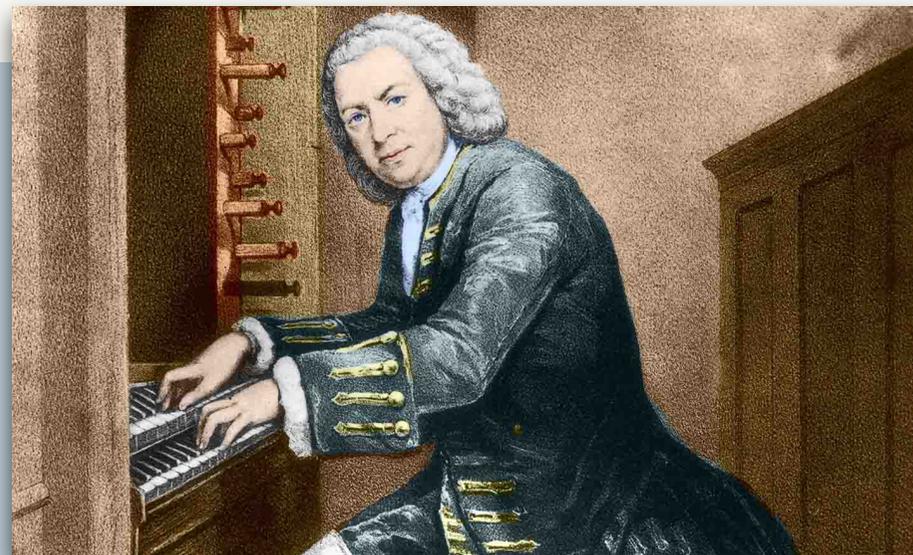
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Menuet I
6. Menuet II (sol minore)
7. Gigue

Organico: violoncello

Composizione: 1720

Edizione: H. A. Probst, Vienna, 1825

Suite n. 1 in Sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007

Johann Sebastian Bach

Eisenach 1685 - Lipsia 1750

Prima istruzione musicale in famiglia + Voci bianche a Lüneburg

Organista di Arnstadt (assenteismo ed eccessive elaborazioni)
e del Duca di Weimar

Kapellmeister (direttore orchestra da camera) del principe
Leopoldo di Anhalt-Cöthen = Composizioni di musica strumentale
Brandeburghesi e Suite per violoncello solo

**Bach poteva disporre di una cappella di corte
che contava eccellenti strumentisti**

Minuetto I e II

MINUETTO I. Moderato.

p dolce
1° periodo TONICA (A)
2° periodo DOMINANTE (B)
cresc.

p
cresc.

f
p (a?)
cresc.

sempre cresc.
f
TONICA

MINUETTO II.

TRIO
sol minore
pp semplice
1° periodo TONICA (A)
cresc.
Edition Peters. 4962

2° periodo DOMINANTE (B)
f
p
pp

cresc.
mf
pp

TONICA minuetto I
p
cresc.
f

Minuetto I D. C.
senza ripetizione.

FORMA TERNARIA: A - B (Trio) - A

Forma ternaria ampliata = il minuetto II è il TRIO

Due periodi di 8 battute

Ripetizione = ritornello

J.S. Bach: Cello Suite No. 1 in G Major, Minuet No. 1 & 2, BWV 1007

<https://www.youtube.com/watch?v=l5riC9Y8Uhg>

Periodo Classico

**Ricerca di equilibrio
e proporzioni armoniche**

Principi dell'illuminismo

Nuove forme musicali o strutture ampliate

SONATA, QUARTETTO d'ARCHI e SINFONIA

Minuetto

**Danza nell'opera teatrale
Pezzo d'obbligo nella sonata e sinfonia**

Le altre danze non superarono l'epoca della suite

MINUETTO a più TRII = forma di Rondò

Sonata a tre tempi

I	II	III
allegro	andante	allegro
Forma sonata	tema con variazioni o lied	Rondò

Sinfonia classica

I	II	III	IV
allegro	andante	allegretto	allegro
Forma sonata	Lied o tema con variazioni	Minuetto	Rondò

Principali forme musicali del periodo classico

Sinfonia classica

Esecuzione affidata all'orchestra

Nasce come sinfonia d'opera: *Allegro - Adagio - Allegro*

FORMA AUTONOMA nel XVIII sec.
F.J. Haydn padre della Sinfonia classica

Movimenti di danza

**Le forme di danza e le strutture musicali
si sono influenzate a vicenda,
da una corrispondenza fino al distacco**

Minuetto (A Trio A)

Rondò (A b A c A)

La sinfonia classica è formata da 4 movimenti

1° MOVIMENTO ALLEGRO

2° MOVIMENTO LENTO

3° MOVIMENTO MINUETTO

4° MOVIMENTO RAPIDO

In questa
composizione
gli strumenti
hanno tutti una
fondamentale
"importanza".

Primo tempo, Allegro - solitamente in *forma-sonata*

Secondo tempo, Andante (lento) - in forma *Lied (ABA)* o *tema con variazioni*

Terzo tempo, Allegretto - *Minuetto* (poi diventerà *Scherzo* - sempre in forma tripartita)

Finale, Allegro - *Rondò* (o in *forma-sonata*)

F.J. Haydn (1732-1809) e W.A. Mozart (1756-1791)

Haydn e Mozart

1784 Vienna, primo incontro

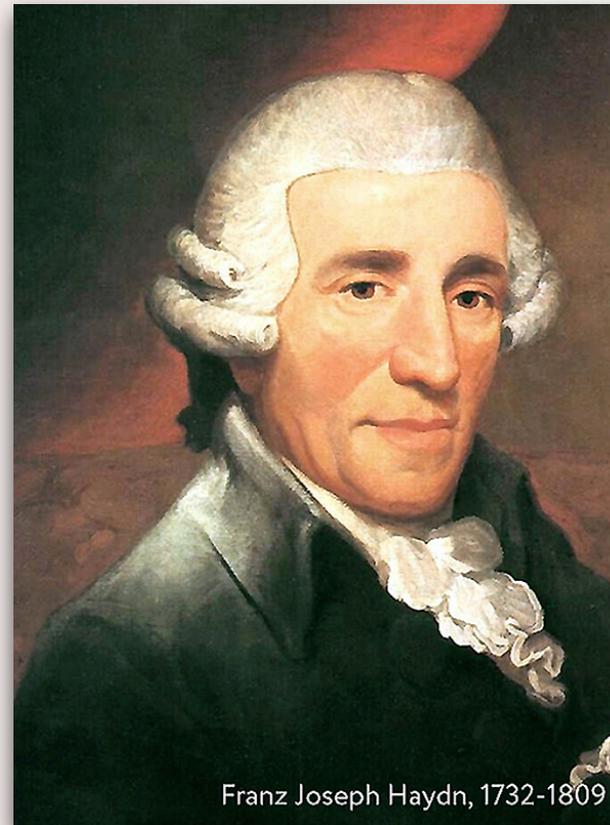
Haydn al violino e Mozart alla viola in quartetto

1785 Festa con quartetto

Ingresso di Haydn nella massoneria

Profonda e reciproca ammirazione

*"Davanti a Dio e in tutta onestà, vi dico che vostro figlio
è il più grande compositore che io conosca di persona o di nome.
Egli ha buon gusto e, cosa ancora più importante,
ha una profondissima conoscenza dell'arte di comporre"*

Franz Joseph Haydn, 1732-1809

Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791

Sinfonia n. 40 K550

- * *Grande Sinfonia in Sol minore* per distinguerla dalla n. 25 K183 della stessa tonalità

Periodo eccezionalmente creativo = 3 sinfonie in 45 gg ...

- * Sinfonia n. 39 - 26 giugno 1788
- * **Sinfonia n. 40 - 25 luglio 1788**
- * Sinfonia n. 41 - 10 agosto 1788

... ma terribilmente più tormentato

- * Insuccesso del *Don Giovanni*
- * Ristrettezze economiche (aiutato da Puchberg, un confratello)
- * Non è chiaro lo scopo per la quale venne composta

* IPOTESI

Tre sinfonie come opera unitaria

Movimenti con disegno programmatico verso la luce = ideali massonici

Tonalità di Flauto magico = mi b / sol minore / do maggiore

La prima pagina del manoscritto originale del minuetto

Minuetto

USO DELLA
EMIOLIA
passaggio da
suddivisione
ternaria a binaria

CELLULA
RITMICA
MUSICALE
RICORRENTE

MENUETTO.
Allegretto. *Due macro da tre micro*

Oboi. *a 2.*

Clarineti in B.

Flauto. *Tre macro da due micro*

Oboi. *a 2.*

Fagotti. *a 2.*

Corni in G.

Violino I.

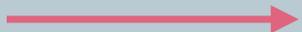
Violino II.

Viola.

Violoncello e Basso.

Minuetto

SCALA
ASCENDENTE E
DISCENDENTE

CELLULA
RITMICA
MUSICALE
RICORRENTE

The image displays a musical score for a Minuetto, featuring six staves. The score is annotated with several elements:

- Red arrows:** Five arrows indicate the direction of melodic movement. One points upwards in the first staff, another upwards in the second staff, a third downwards in the fourth staff, and two others pointing downwards in the fifth and sixth staves.
- Blue boxes:** Two boxes highlight specific musical phrases. One box is located in the second staff, and the other is in the fourth staff.
- Repeat signs:** The score includes repeat signs with first and second endings, labeled "a 2." in various staves.
- Key signature and time signature:** The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 3/4.

Minuetto

Nel Trio

- segni di ritornello
- Da capo

ALTERNARSI
DELLE SEZIONI
DEGLI **ARCHI** E
DEI **FIATI**

The image displays a musical score for the Trio section of a Minuetto. The score is written for a string quartet, with four staves: two for violins (top two staves) and two for violas/viols (bottom two staves). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is annotated with several colored boxes and arrows:

- A yellow box highlights a section of the score from approximately measure 10 to measure 25, encompassing the first and second staves.
- Two red arrows originate from the top staff within the yellow box, pointing to specific notes in the first and second staves.
- A blue box highlights a specific musical phrase in the first staff, around measure 15.
- An orange box highlights the bottom two staves from approximately measure 10 to measure 25.
- A purple oval highlights the end of the section, around measure 25.
- At the bottom right, the text "Menuetto da capo" is written in a purple oval.
- Dynamic markings such as *f* (forte), *p* (piano), and *cresc.* (crescendo) are present throughout the score.

W. A. Mozart: Symphony No. 40 in g minor, K. 550, III. Menuetto
Allegretto - Trio

<https://www.youtube.com/watch?v=3ovqdRbCe40>

Mozart, dalla Sinfonia n. 40...a Beethoven

<https://www.youtube.com/watch?v=a59igAQ590E&t=21s>

Beethoven

Estende i confini della forma sinfonica

IMPIANTO PROGRAMMATICO ESPLICITO

NB. Diverso dalla musica a programma, no extra-musicale

“Più espressione del sentimento che pittura di suoni”

SINFONIA CARATTERISTICA = affetto, sentimento

Beethoven adorava vivere in campagna

L. Van Beethoven (1770-1827)

Sinfonia n. 6

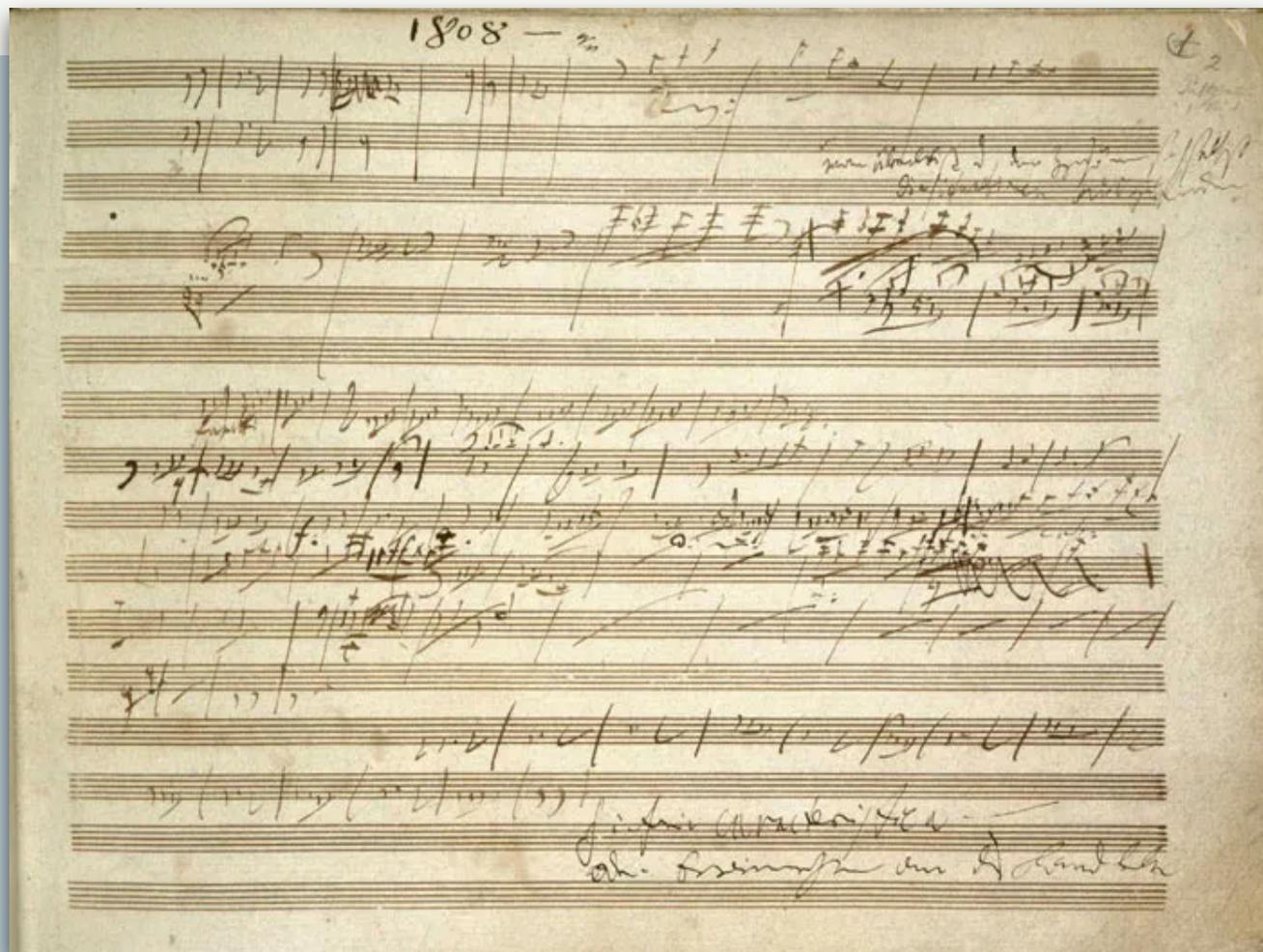
- * Composta tra il 1807 e il 1808, in contemporanea alla n. 5

Didascalie dei movimenti

- * Piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna: Allegro ma non troppo
- * Scena al ruscello: Andante molto mosso (si bemolle maggiore)
- * Allegra riunione di campagnoli: Allegro
- * Tuono e tempesta: Allegro (fa minore)
- * Sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla Divinità dopo la tempesta: Allegretto

Due parti

- * PRIMA PARTE - Primi due movimenti in forma-sonata indipendenti tra loro (primo elaborato, secondo lento)
- * SECONDA PARTE - Ultimi tre movimenti, percorso narrativo unico (scherzo, forma libera, forma più classica)

Manoscritto della Sinfonia n. 6

Scherzo

Nella produzione beethoveniana il Minuetto compare solo 17 volte = lascia il posto allo **Scherzo**

*Sviluppo compositivo di Beethoven =
ampliamento delle forme e loro trasformazione*

Lieta brigata (o convegno) di campagnoli =
Danza dei contadini in festa

* Danza vorticoso, frenetica, interrotta solo dal temporale

MACRO SCHEMA A B A

- * Minuetto (allegro)
- * TRIO (In tempo d'allegro) - cambia metro
- * Da Capo (Tempo I) - coda che anticipa il temporale (IV tempo)

Due parti

- * PRIMA PARTE - Primi due movimenti in forma-sonata indipendenti tra loro (primo elaborato, secondo lento)
- * SECONDA PARTE - Ultimi tre movimenti, percorso narrativo unico (scherzo, forma libera, forma più classica) **eseguiti senza interruzioni**

Lieta brigata di campagnoli

Minuetto (A)

Allegro

1° periodo

2° periodo

1

1° periodo

1° periodo

TRIO (B)

28 In tempo d'Allegro

tema A

tema A

Da capo (A)

I. Tempo

29

Scherzo

MACRO SCHEMA A B A

- * Minuetto (allegro)
- * TRIO (In tempo d'allegro) - cambia metro
- * Da Capo (Tempo I) - coda che anticipa il temporale (IV tempo)

Ultimi tre movimenti eseguiti senza interruzioni

Temporale

Allegro

Beethoven: 6. Sinfonie (»Pastorale«)
hr-Sinfonieorchester - Andrés Orozco-Estrada

<https://www.youtube.com/watch?v=Zv4PIFRpYcw&t=1455s>